

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Carrera de Diseño

**Proceso de Interpretación Gráfica de la poesía Maldita con el uso de
ilustración aplicando la teoría semiótica de Roland Barthes**

**Trabajo de Titulación previo a la obtención del Título
de Diseñador Gráfico.**

Autor: Daniel Esteban Barros Sarmiento.

C.I:0105162812

Director: Dis. Reynel Alberto Alvarado Aluma.

C.I:0102154622

Cuenca - 2018

RESUMEN

El presente proyecto muestra un método experimental de interpretación de un texto, en este caso poesía, para con esta decodificación obtener un mensaje icónico (ilustración). Esta decodificación no es más que, la aplicación de la semiótica de Barthes, a través de lenguajes objeto y metalenguajes, es decir lenguajes que hablan de otros lenguajes. Para tener una idea más clara de esto pensemos en el dibujo y la pintura como un lenguaje como tal, y su metalenguaje en este caso serían las técnicas y métodos que se usan para lograr estos dibujos o pinturas. Todos estos metalenguajes están intrínsecamente relacionados con los signos, siendo el signo una dualidad: significado y significante, esta dualidad está muy apegada una de la otra, siendo una quien nos da un mensaje connotativo y la otra un mensaje denotativo respectivamente.

Esta aplicación de la semiótica se realiza de manera experimental ya que el campo de la semiótica es mayormente visual (imagen), siendo el lenguaje escrito uno de los más importantes, se ha tomado en cuenta para este proyecto. La parte de la poesía pertenece al autor español Leopoldo María Panero, considerado como uno de los últimos poetas malditos, género literario usado para los poetas ocultistas en cierto punto para su época, los cuales se oponían a las normas o estatutos de su época, y una poética rica en elementos y por lo general vidas decadentes. Este proyecto inter-disciplinario tendrá como resultado final una serie de 4 poemas ilustrados, siendo estos previamente seleccionados para un folleto.

PALABRAS CLAVE:

ABSTRACT

In this project an experimental method of decoding a text is displayed, in this case poetry to this decoding obtain an iconic message (illustration). This decoding is nothing more than the application of semiotics of Barthes, through languages and meta-object languages, ie languages that speak other languages. To get a clearer idea of this think of the drawing and painting as a language as such, and its metalanguage in this case would be the techniques and methods used to achieve these drawings or paintings. All these metalanguages are intrinsically related to the "signs" the sign being a duality: meaning and meaningful, this duality is very attached to each other, one who gives us a connotative message and the other a denotative message respectively.

This application of semiotics is done on an experimental basis since the field of semiotics is mostly visual (image), language being written one of the most important, it has been considered for this project. Part of poetry belongs to the Spanish writer Leopoldo Maria Panero, considered one of the last damned poets, literary genre used for occult poets at some point for its time, which opposed the rules or statutes of his time, and a poetic rich in elements and generally decadent lives. This interdisciplinary project will end result a series of 4 poems illustrated, these being previously selected for a brochure.

Representación gráfica de poesía, Poesía visual o ilustrada, Poesía, Ilustración, Semiótica aplicada.

CONTENIDOS:

		4.1.2.- Objetivo general del proyecto.	26
		4.1.3- Necesidad que busca satisfacer.	26
		4.1.4.- El Mercado:	
		4.1.4.1.-Tamaño y segmento del mercado.	26
		4.1.4.2.- Análisis de la competencia:	26
		4.1.4.3.- El contexto del consumo.	26
		4.1.5.- El consumidor	
		4.1.5.1.- Target.	28
		4.1.5.2.- El contexto del consumo del producto.	28
		4.1.6.- Comercialización	
		4.1.6.1.- Canales de venta, medios de distribución.	28
		4.1.6.2.- Tipo de promoción del producto.	28
		4.1.7.- El producto	
		4.1.7.1.- Principales características del producto	28
		4.1.7.2.- Análisis <i>FODA</i> del producto.	29
		4.1.7.3.- Presupuesto	29
		4.2: Análisis de poemas para su interpretación.	29
		4.3.- Bocetaje y concreción gráfica	33
		4.4.-Producto final	42
Capítulo 1: La semiótica de Roland Barthes.			
1.1.- La semiótica de Roland Barthes.	6		
1.2.- La semiología y su aplicación práctica.	6		
1.2.1. El Mito.	7		
1.2.2. El lenguaje y el metalenguaje.	7		
1.2.3. El signo según Roland Barthes.	8		
1.2.4. Discurso denotativo y connotativo.	9		
1.2.5. El código y el mensaje.	9		
1.2.5.1. Mensaje Lingüístico.	10		
Capítulo 2: Poesía maldita.			
2.1.- Características de la poesía maldita	13		
2.2.- Exponentes más representativos.	14		
2.3.- Poemas seleccionados.	18		
Capítulo 3: Poesía Gráfica			
3.1.- Poesía Gráfica	21		
3.2.- Homólogos y Análisis	21		
Capítulo 4: Proceso de interpretación gráfica.			
4.1: BRIEF.			
4.1.1.- Resumen del proyecto.	26		

Cláusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio Institucional

Daniel Esteban Barros Sarmiento en calidad de autor/a y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación "Proceso de Interpretación Gráfica de la poesía Maldita con el uso de ilustración aplicando la teoría semiótica de Roland Barthes", de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN reconozco a favor de la Universidad de Cuenca una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos.

Asimismo, autorizo a la Universidad de Cuenca para que realice la publicación de este trabajo de titulación en el repositorio institucional, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Cuenca, 16 de marzo de 2018

Daniel Esteban Barros Sarmiento

C.I:0105162812

Daniel Esteban Barros Sarmiento

Cláusula de Propiedad Intelectual

Daniel Esteban Barros Sarmiento, autor/a del trabajo de titulación "Proceso de Interpretación Gráfica de la poesía Maldita con el uso de ilustración aplicando la teoría semiótica de Roland Barthes", certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor/a.

Cuenca, 16 de marzo de 2018

Firma manuscrita en tinta azul de Daniel Esteban Barros Sarmiento, sobre una línea horizontal.

Daniel Esteban Barros Sarmiento

C.I:0105162812

Daniel Esteban Barros Sarmiento

INTRODUCCION:

I

En el primer capítulo se habla sobre la semiótica de Roland Barthes, y se explican todas las herramientas necesarias para comprender mejor la imagen, y todo su lenguaje visual, el autor sostiene que estamos siendo manipulados por las élites a través de los signos de manera inconsciente, las sociedades enteras están regidas por signos, siendo así indispensable conocer más sobre estos signos y para esto revisaremos de manera sintetizada como comprender mejor estos mensajes de los signos mediante la semiótica del autor.

II

En el segundo capítulo se revisara brevemente que es poesía, y en especial se revisará el género denominado “Les Poètes maudits” o poetas malditos, sus características y algunos de sus principales representantes, y en el caso en específico de esta tesis se revisará la poesía del autor español Leopoldo María Panero, considerado el último poeta maldito. El autor tuvo una vida muy caótica, desde su infancia, con un hogar divergente a la sociedad de aquella época de España, hasta su muerte en un hospital psiquiátrico de Mondragón (España), por esta reseña podremos adivinar en donde fue escrito su libro titulado: “El manicomio de Mondragón” del libro que fueron seleccionadas sus poesías.

III

El tercer capítulo está destinado a la poesía gráfica o “ilustración poética”, es una técnica en la que se realiza una experimentación de la imagen en el cual se transmite un mensaje, idea, concepto, etc., pudiendo dar como resultado diversos tipos de lenguaje tales como pintura, música, narrativa (poesía). En este caso se han elegido dos de estos lenguajes, el lenguaje en narrativa (poesía), y la pintura (ilustración digital). Bajo este contexto poético entre los dos lenguajes, se dará como resultado la llamada poesía gráfica, este método de análisis e interpretación gráfica es experimental al igual que la poesía gráfica, es una forma de expresar un mensaje en una imagen.

IV

En el capítulo cuarto se hablará de todo acerca del producto final: el brief, un pequeño resumen del proyecto, objetivos, necesidades. También se revisará el mercado y el segmento puntual, el target será expuesto en este capítulo, su comercialización, puntos de venta, etc.

Por otra parte teniendo la poesía seleccionada, se procederá a realizar un análisis semiótico, teniendo en cuenta en este caso el mensaje lingüístico y los mensajes icónicos, se concluirán en las propuestas gráficas de todo este "mensaje global" que abarca estos dos ámbitos literatura-ilustración. Se revisará el proceso de las ilustraciones, partiendo por sus bocetos, hasta su concreción gráfica y el respectivo análisis semiótico de las ilustraciones, también en este capítulo se darán detalles técnicos, diagramas, tipografía, cromática, y todo lo relacionado con decisiones gráficas.

CAPÍTULO 1:

1.1. La semiótica de Roland Barthes.

¿Quién fue Roland Barthes?

Nació el 12 de noviembre de 1915, en Chesburgo, hijo de Louis Barthes y Henriette Binger. Estudió en el liceo Louis-le-Grand, donde cursó también el bachillerato en Filosofía, ejerció la actividad docente en el liceo de Biarritz, en el Liceo Voltaire y más tarde en el Collège de France hasta su deceso.

En su primer libro, *El grado cero de la escritura* (1953), analizó la condición histórica del lenguaje literario y delimitó los conceptos de lengua, estilo y escritura.

Una recopilación de 53 artículos publicados inicialmente en la revista *Les Lettres Nouvelles*, entre 1954 y 1956, se transformó luego en *Mitologías* (1957), uno de sus libros más famosos.

Entre 1962 y 1966 dictó algunos seminarios referentes a “Sistemas contemporáneos de significaciones” y a las “Investigaciones sobre la retórica”.

A partir de 1975 (publicación de un texto titulado *Roland*, libro de introducción a su obra) Barthes adopta una actitud crítica frente a sus propias posiciones “científicas” de la etapa semiótica, empieza a perfilar el problema de la subjetividad en el discurso textual.

En 1977 se publica *Fragmentos de un discurso amoroso*, ensayo-novela en el que, a través de fragmentos, alusiones y citas, Barthes reflexiona sobre la “soledad extrema” de un discurso imposible (tan imposible como la propia relación

amorosa, en la que el amado, el otro, siempre resulta escurridizo e inalcanzable) que, al ser pronunciado por todos, es aislado, burlado y apartado por los discursos cercanos y olvidado por las ideologías. En este mismo año fallece su madre, un momento terrible en su vida.

Sus últimas obras son *La cámara lúcida* (*La chambre claire*, 1980) y, publicada póstumamente, *Lo obvio y lo obtuso* (*L'obvie et l'obtus*, 1982).

El 26 de febrero de 1980 Roland Barthes fallece en París a causa de un accidente de tránsito sufrido el día anterior, las causas del deceso fueron problemas pulmonares y una fuerte depresión sufrida luego de la muerte de su madre. (Zecchetto, 2000, pág. 76)

1.2. La semiología y su aplicación práctica

La semiología de Roland Barthes es netamente práctica, ya que él percibía que las sociedades están influenciada y hasta manejada por la burguesía, mediante el uso y la producción de signos, que inconscientemente nos están manipulando socialmente. La importancia del entendimiento pleno de los signos y su significación real es netamente para Barthes parte del lenguaje como tal, esta ciencia del lenguaje llamada Semiología busca el entendimiento de los signos, o más bien la codificación de los mismos.

Los signos están tan arraigados en nuestras culturas que los vemos como “naturales”, pero este convivir con los signos es lo

que les da esa naturalidad, siendo el lenguaje (oral o escrito), el principal sistema de signos convencionales que se rigen nuestra cultura. Se podría decir que todo lo entendido por lenguaje tiene mucho que ver con la cultura que nos rodea, siendo esta cultura quien delimita, propone y en ocasiones impone esta significación del signo para su posterior naturalidad en la vida cotidiana.

Entendido esto, la semiología tiene como objetivo claro el hacernos ver, analizar y discernir esta significación y el mensaje codificado que llevan todos y cada uno de los signos que gobiernan nuestras sociedades y de esta manera entenderlos mejor y estar atentos ante esta información “codificada”.

1.2.1. El Mito

Para Barthes el observar esta “naturalidad” de los signos inmerso en el la prensa, el arte y en la sociedad en sí, crea una herramienta para el mejor análisis de los signos y la llamó: mito. El mito es un lenguaje, un habla.

“El mito no es un objeto ni un concepto ni una idea, sino que como habla no es otra cosa que el modo de significación de una forma” (Zecchetto, 2000, pág. 82)

Todas las cosas que pasen al campo del habla se vuelven míticas, por lo tanto se convierten en signos. Todos los lenguajes son soporte para la mítica de Barthes. Vale la pena recalcar que todo significativo no expresa al significado.

Para la semiología: Significante, significado y signo son diferentes. (Este concepto será desarrollado más adelante). Por ejemplo: un zapato es un objeto de nuestro mundo, pero un zapato contado, narrado por alguien describiendo su forma, color, textura, etc. deja de ser en sí un zapato y se convierte en algo hablado, es decir en lenguaje, esta es la transformación de las cosas a mitos.

Todas y cada una de las cosas existentes y conocidas en el universo pueden ser mitos, ya que todas pueden ser habladas, contadas, nada nos impediría hablar de las cosas indistintamente del lenguaje como tal.

1.2.2. El lenguaje y el metalenguaje

El lenguaje como tal es el que da lugar a la creación de mitos, ahora bien, a partir de este mito se crea otro lenguaje que habla de su propio lenguaje o de un lenguaje distinto, este nuevo lenguaje será conocido como metalenguaje.

Llámesese así lenguaje objeto al lenguaje que dio lugar al mito y meta lenguaje a todo lo que pueda ser creado o manifestado de este signo, no necesariamente solo textos sino del objeto como tal, pudiendo ser narrativa, imagen, etc.

El lenguaje como tal (oral o escrito), es el que nos permite usar a la semiología como un metalenguaje y así entender a estos signos “naturales” que son el lenguaje objeto.

Un metalenguaje puede hablar de su lenguaje objeto, por ejemplo un artículo de prensa que hable de un artículo de prensa, y a su vez el metalenguaje puede crear un nuevo

lenguaje partiendo del anterior, por ejemplo un artículo de prensa que hable de un cuadro.

“Para Barthes, el mito es una suerte de metalenguaje que le permite construir el significado o concepto de distintas manifestaciones de signos o sistemas de significación.”(Alvarado, 2015. pág. 4)

El mito es la herramienta semiológica que nos permite redescubrir estos signos “naturales” implantados por los medios de difusión y redescubrir su origen y así encontrando su verdadera significación.

1.2.3. El signo según Roland Barthes

Para la mejor comprensión del signo este autor se basa en la dualidad: significante y significado, al ser esta relación ambigua entre sí usa un término para relacionar estos dos términos indistintamente, él lo llama “*relata*” (volver a representar).

También analiza la relación entre estos dos términos, pudiendo indicar presencia o ausencia de la relación:

- Todo signo tiene o no una representación psíquica.
- Todo signo se basa o no en una analogía.
- La unión entre los dos *relata* es o no inmediata.
- Los *relata* coinciden o se diferencian.
- La relación entre los *relata* puede o no ser existencial.

Al ser estos términos ambiguos el autor usa palabras de distinción al referirse a éstos: expresión para referirse al significante y contenido para referirse al significado. Además es

influenciado del lingüista danés Louis Hjelmslev, con el cual compartía su punto de vista estructuralista del lenguaje, toma los términos de sustancia y forma para diferenciar los estados en los que la expresión (significante) y el contenido (significado) pueden presentarse.

Para entenderlo mejor pongamos como ejemplo un afiche de un evento x, la sustancia de la “expresión” en este caso sería los pigmentos que dan lugar a la impresión como tal, la forma de la “expresión” por su parte sería la organización de las figuras y del texto como tal (centrado, simétrico, asimétrico, etc.), En cuanto a la sustancia del “contenido” sería en sí un afiche de un evento como tal; y la forma del “contenido” tiene que ver con la utilización del afiche para publicitar dicho evento.

Por otra parte también existe una diferenciación entre signos lingüísticos y signos semiológicos (otros sistemas de significación).

“Muchos sistemas semiológicos (objetos, gestos, imágenes) tienen una sustancia de la expresión cuyo ser no se encuentra en la significación; son frecuentemente objetos de uso, conducidos por la sociedad hacia finalidades de significación: la ropa sirve para protegerse, el alimento sirve para alimentarse, por más que también sirvan para significar. Proponemos denominar a estos signos semiológicos de origen utilitario, funcional, funciones-signo.”(Barthes, 1993, pág.. 40)

El signo tiene su importancia debido a esta correlación entre las dos “*relata*”, ya que ninguno puede existir separado del otro.

1.2.4. Discurso denotativo y connotativo

La denotación (significante) y connotación (significado) son las bases de la semiología de Barthes, esta relación dinámica entre estos dos discursos son el fundamento mismo del proceso de significación de los signos.

La denotación como tal hace referencia al discurso que damos del significante, este discurso es de carácter objetivo, descriptivo y enumerativo, no tiene ningún aporte personal, es mostrar o describir directamente lo que se representa.

Por ejemplo: una fotografía de un automóvil nuevo en el mercado, solo representa a ese automóvil como tal, sin importar técnicas de fotografía ni quien es el fotógrafo, este es el primer orden de significación.

La connotación en cambio hace referencia al discurso que damos sobre el significado de un signo. Este discurso dependerá mucho del contexto cultural en que se desarrolle, es un discurso subjetivo y de carácter personal por parte del observador. Este hecho humaniza el proceso de interpretación.

Por ejemplo: el caso de una imagen religiosa de x religión, para sus creyentes puede resultar hermosa e incluso con cierta aura de divinidad, mientras que para otras religiones u otras culturas que no la conozcan solo sea una imagen de un ser humano, antropomorfo, animal, etc.

Esta humanización del signo está meramente relacionada con la parte cultural del observador, añadiendo así su aporte extra al significado.

1.2.5. El código y el mensaje

Código es cada una de las unidades de significación que llegan a formar un lenguaje. Estos códigos pueden ser digitales y analógicos.

Por su parte los códigos digitales que se diferencian entre sí y al mismo tiempo guardan algo en común entre todo su conjunto. Entre los ejemplos más claros de códigos digitales tenemos:

Al lenguaje escrito (letras),
Lenguaje braille (puntos),
Código Morse (puntos, líneas), etc.

Por otro lado tenemos a los analógicos, son los que no tienen diferencias claras y su lectura no se da por una relación sintagmática, ordenada y lineal. Un ejemplo serían la pintura, la música, el teatro, la fotografía, inclusive el diseño. Al enfrentarnos a estos códigos analógicos, es necesario convertirlos a códigos digitales para comprenderlos mejor. Como por ejemplo describir una imagen o la actuación a un guión, la música a un pentagrama, etc.

En consecuencia los códigos digitales y analógicos, pueden ser de distinta naturaleza y su objetivo sería formar parte de sistemas de comunicación cuyas combinaciones generan mensajes y por consiguiente una significación.

“Según una etimología antigua, la palabra imagen debería relacionarse con la raíz de imitari. Henos aquí de inmediato frente al problema más grave que pueda plantearse a la semiología de las imágenes: ¿puede acaso la representación analógica producir verdaderos sistemas de signos y no sólo simples aglutinaciones de símbolos? ¿Puede concebirse un analógico, y no meramente digital? Sabemos que los lingüísticos consideran ajena al lenguaje toda comunicación por analogía, desde el de las abejas hasta el por gestos, puestos que esas comunicaciones no poseen una doble articulación, es decir, que no se basan como los fonemas, en una combinación de unidades digitales.”(Barthes, 1970, pág. 1).

En uno de sus más famosos ensayos: *“retórica de la imagen.”* (Barthes, 1970), se plantea un método de análisis semiótico que podría resultar lo más adecuado cuando estemos frente a un lenguaje analógico como el que generan las imágenes.

“En publicidad la significación de la imagen es sin duda intencional: lo que configura a priori los significados del mensaje publicitario con ciertos atributos del producto, y estos significados deben ser transmitidos con la mayor claridad posible; si la imagen contiene signos, estamos pues seguros que en publicidad esos signos están llenos, formados con vistas a la mejor lectura posible: la imagen publicitaria es franca, o, al menos, enfática.”(Barthes, 1970, pág. 1)

Durante el análisis Barthes sugiere separar el análisis en tres mensajes diferentes:

Mensaje lingüístico, mensaje icónico codificado y mensaje icónico no codificado.

1.2.5.1. Mensaje lingüístico._

Es el mensaje cuyo su código es la escritura (letras, palabras, el idioma). En todos los sistemas de comunicación visual, sigue siendo de mucha importancia el código lingüístico para la lectura que se hace de las imágenes. Recordando así la importancia de un texto junto a las imágenes y la relación que se genera.

“Actualmente, a nivel de las comunicaciones de masas, parece evidente que el mensaje lingüístico esté presente en todas las imágenes: como título, como leyenda, como artículo de prensa, como diálogo de película, como fumetto. Vemos entonces que no es muy apropiado hablar de una civilización de la imagen: somos todavía, y más que nunca, una civilización de la escritura.” (Barthes, 1970.pág. 6).

Para Barthes el lenguaje oral y escrito es el lenguaje más importante de todos los lenguajes. Ya que nos permite generar un discurso sobre los demás sistemas de significación.

Uno de los problemas de la imagen es que su carácter es de varias aceptaciones o significaciones.

Figura 1 (imagen publicitaria de la marca Panzani analizada por Barthes en 1970 para su ensayo retórica de la imagen.)

La importancia del código lingüístico es fundamental para su relación con la imagen, Barthes lo determina como: *anclaje* y *relevo*. Entendiendo metafóricamente que la imagen es un barco a la deriva, en un océano de significaciones y la palabra o código lingüístico lo ancla a un solo significado.

“Cuando la palabra tiene un valor diegético de relevo (narrativo), la información es más costosa, puesto que requiere el aprendizaje de un código digital (la lengua); cuando tiene un valor sustitutivo (de anclaje, de control), la imagen es quien posee la carga informativa, y, como la imagen es analógica, la información es en cierta medida más perezosa/floja” (Barthes, 1970, pág. 8).

Además recordemos que los códigos lingüísticos tienen características denotativas y connotativas (títulos, marcas, slogans, etc). Las imágenes que vemos diariamente imponen junto a su texto, comportamientos, modas, estándares, reglas, etc.

“Barthes describe el modo en que el lector es teledirigido hacia un significado elegido de antemano, y señala que ello tiene con frecuencia un propósito ideológico. El texto anclado tiene pues un valor represivo en la contemplación de una imagen” (Crow, 2008, pág. 76).

El mensaje icónico no codificado._ el mensaje icónico (no codificado o codificado) es cuyo código es visual y hace

referencia a la imagen como tal. Pero al ser un código de carácter analógico su lectura no tiene un inicio o final predefinido y su lectura no es lineal ni continua.

El mensaje icónico no codificado nos genera un discurso denotativo de la imagen, ya que hace referencia al tipo de la imagen sus características, técnicas, escenas, composición, etc.

“La fotografía es un lenguaje cien por ciento analógico, en donde la relación entre el significado y el significante, nos dice Barthes, ya no es de carácter arbitrario como si lo es en el lenguaje escrito ya que en la fotografía, el objeto en sí mismo se convierte en su propia representación. Esta es la razón por la cual el lenguaje visual, específicamente el lenguaje fotográfico, Barthes lo identifica como un lenguaje sin código, sin equivalencias simbólicas, y menos aún convencionalismos sociales o institucionales.”(Alvarado, 2015, pág. 84).

El mensaje icónico codificado._ como se había dicho anteriormente el mensaje icónico codificado es un mensaje de códigos analógicos, y nos genera un mensaje un discurso connotativo de una imagen. Este mensaje tiene mucho valor simbólico y cultural que dependerá del receptor y su relación con el contexto social y cultural. De este modo la imagen podrá ser analizada en base a códigos culturales de significación.

Tanto el mensaje literal (mensaje icónico no codificado), y el mensaje simbólico (mensaje icónico codificado) no pueden

analizarse por separado, ya que el uno depende del otro para su completa comprensión y entendimiento del significado.

“No se encuentra nunca (al menos en publicidad) una imagen literal en estado puro. Aun cuando fuera posible configurar una imagen enteramente “ingenua”, esta se uniría de inmediato al signo de la ingenuidad y se completaría con un tercer mensaje, simbólico. [...] Despojada utópicamente de sus connotaciones, la imagen se volvería radicalmente objetiva, es decir, en resumidas cuentas, inocente”. (Barthes, 1970, pág. 8).

CONCLUSIONES:

Todas las culturas están regidas por signos que nos conectan a esa lengua (lenguaje oral y escrito), esta dinámica de significación, es la que da sentido a todas las cosas que nos rodean y los signos son el medio para construir su sentido.

El autor propone una mayor atención ante los signos. Todo signo es el producto de las sociedades, y también puede llegar a manipular y someter a las mismas sociedades. Para esto el autor nos da las herramientas para el análisis de los signos, para estar preparados ante estos sistemas de significación.

También nos permite descubrir nuestra cultura a través del análisis semiológico de los signos, que nuestra cultura crea. El autor además nos demuestra la utilidad de la semiótica como herramienta para entender mejor a los signos. Y para este caso

los signos visuales, ya que por medio de las imágenes somos capaces de construir significación.

En base a todo lo estudiado, se pretende aplicar el modelo de análisis semiótico propuesto por Barthes, entendiendo a la poesía como un mensaje lingüístico que dará origen a un producto visual, cuyo mensaje icónico codificado y no codificado serán la base conceptual para las propuestas ilustradas, también se aplicará un discurso denotativo y connotativo para el análisis de los poemas que se verán reflejados en las ilustraciones.

Los poemas en este caso serán entendidos como un lenguaje objeto, un signo global que dará inicio a una interpretación de su significado mediante la narrativa que tiene la poesía y codificado en un lenguaje visual, específicamente con la ilustración, y así la ilustración se convertirá en el metalenguaje que hable sobre la poesía.

“Barthes ha lanzado la estocada de la sospecha, ha invitado a comprender – con placer o con trabajo – estas prácticas significantes corporizadas en discursos – que excluyen o discriminan – articulados sobre la mala creencia compartida de que los signos son naturales, inocentes, y que significan, exclusivamente, aquello que denotan” (Zecchetto, 2000, pág. 121).

CAPÍTULO 2:

POESÍA MALDITA

Introducción sobre la poesía:

La palabra poesía proviene del término latino poësis, que a su vez deriva de un concepto griego. Se trata de la manifestación de la belleza o del sentimiento estético a través de la palabra, ya sea en verso o en prosa. De todas formas, su uso más usual se refiere a los poemas y composiciones en verso.

“Aunque es difícil establecer el origen de la poesía, se han hallado inscripciones jeroglíficas egipcias del año 2.600 A.C., que se consideran la primera manifestación poética de la que se tenga registro. Son canciones, de las que se desconoce la música, que poseen significación religiosa y que aparecen desarrolladas en distintos géneros, como odas, himnos y elegías” (Pérez, 2008).

Existen ciertas normas formales que hacen que un texto sea considerado como parte de la poesía, como los versos, las estrofas y el ritmo. Este tipo de características forman parte de la métrica de la poesía, donde los poetas aplican sus recursos literarios y estilísticos.

Entre las principales características de la poesía, puede mencionarse el uso de elementos de valor simbólico y de imágenes literarias como la metáfora, que necesitan de una

actitud activa por parte de quien lee los poemas para poder decodificar el mensaje.

Un movimiento literario se da cuando varios autores tienen en común ciertas características en su poesía.

Los poetas malditos, del francés “Les Poètes maudits”, un libro de ensayos de Paul Verlaine publicado por primera vez en 1884. Este libro honra a 6 poetas y comenta su estilo de poesía y sus anécdotas vividas con ellos. Todos ellos tenían un don, su genialidad pero a la vez su maldición, que los alejó del resto de las personas, fueron vistos como desiguales, tuvieron vidas trágicas.

Este concepto de poeta maldito de Verlaine da inspiración al poeta Charles Baudelaire, que inicia su libro Las flores del mal. Posteriormente el uso de este término hacía referencia a todo poeta e incluso artistas que independientemente de su talento son incomprendidos y no obtienen éxito en la vida; en especial los de vida bohemias y los que rechazan las reglas.

2.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA POESÍA MALDITA:

Esto es lo que nos pudo contar el escritor y poeta cuencano Juan Carlos Astudillo, en una entrevista:

Nos indica que *“más que un género poético se debe hablar de una forma de vida de ciertos poetas, que se muestra claramente reflejada en características puntuales de su poética, además se*

debe mencionar el hermetismo cifrado en una simbología compleja, oscura si se quiere, así como una marcada posición anti-social en el sentido de su rechazo a los estatutos o referentes morales de cada época de los autores”.

La poesía maldita por lo general es: *“Poesía in-entendida o sub-entendida; poesía que no acepta tabúes dentro de su expresión cognitiva y que se supo adelantada a su entorno.”.*

Otro punto en común en ciertos autores es: referencias a personajes oscuros o demoniacos en algunos casos, entornos extraños, todo fuera de su sitio común se podría decir en cierto punto, estas trasgresiones metafóricas hacen referencia al simbolismo literario y conceptual de los autores de este tipo de poesía.

Principales referentes de la poesía maldita.

A lo largo de la historia han sido varios los escritores que han sido llamados de esta manera, empezando por el grupo de Paul Verlaine: Arthur Rimbaud, Tristan Corbiere, Stéphane Mallarmé, Valmore, Auguste Villiers de L'Isle-Adam y Pauvre Lelian. Encontramos luego a otros poetas extemporáneos y de diferentes latitudes, entre los que es justo nombrar a: Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe, François Villón, Gérard de Nerval, el Conde de Lautréamont, John Keats, García Lorca y, actualmente, a Leopoldo María Panero.

Aporte de la poesía maldita para la literatura universal

Desde el simbolismo francés hasta la contemporaneidad el aporte de los poetas llamados “malditos” es inabarcable, por la propuesta constante de re-construcción de la expresión poética, sus herramientas, derroteros y estética en general.

2.2.- EXPONENTES MÁS REPRESENTATIVOS

Charles Baudelaire

Nació en París en 1821. A los seis años de edad queda huérfano de padre y su madre, al año de enviudar se casa por segunda vez con un militar que llegó a ser senador de la República. Todos estos sucesos de sus padres hacen de Baudelaire un ser fatalista que canaliza sus emociones a través de la poesía.

En 1839 lo expulsan del liceo Louis-le-Grand por indisciplina, pero llega a graduarse de bachiller en la Universidad se matricula en la facultad de Derecho, pero sin mayor interés en los estudios abandona la carrera. Debido a la vida bohemia y a los amores pasajeros, contrae la sífilis, enfermedad que acabará con su vida.

En 1842 se independiza de su familia, y se establece en París con parte de su herencia paterna. Durante esta vida independiente y bohemia en París, se dedica a traducir la obra

poética del norteamericano Edgar Allan Poe, quien influye en su poesía. Conoce a Jeanne Duval, actriz de teatro, quien se convierte en musa y amante del poeta. Con esta mujer mantuvo una relación tormentosa.

Publica poemas sueltos en revistas, además consumía las drogas más comunes de la época, como son el haschish y el opio, intenta suicidarse, se consideraba peligroso e inútil.

En 1857 muere su padrastro y publica **Las Flores del mal**. De allí en adelante su vida estaría llena de fracasos literarios y amorosos. Años más tarde reedita **Las Flores del mal** con poemas nuevos, pero la acogida de la obra no es la deseada por el poeta.

Viaja a Bruselas para dar unas conferencias. Se entera de la noticia que dos poetas Verlaine y Rimbaud lo llenaban de elogios, lo que no le complace para nada. En esta ciudad es hospitalizado debido a que tiene parálisis y afasia. Su madre lo traslada a París y lo internan en una clínica hidroterápica, donde muere el 31 de Agosto de 1867.

Obras Destacadas: Las lesbianas, Las Flores del mal, La Fanfarlo, Pequeños poemas en prosa, Los paraísos artificiales, El spleen de París.

Paul Verlaine

Nace en Metz –Francia en 1844, hijo de un oficial del ejército. En 1851 su familia se traslada a París. Desde su infancia Verlaine fue afanoso lector de los románticos y de Victor Hugo, principalmente.

En 1864 consigue empleo de escriba en el ayuntamiento de París. Al siguiente año colabora en la revista L'Art. En 1866 es considerado uno de los poetas del Parnaso contemporáneo, revista en la que comparte páginas con Gautier, Baudelaire y Leconte. En 1870 se casa con Mathilde Maute, el matrimonio le hace dejar la vida bohemia. Esta paz se perturba con el estallido de la guerra franco-prusiana y su asedio a la ciudad de París, por lo que es movilizado, pierde su trabajo y la vida matrimonial va en picada. Justo en este momento conoce a Jean Arthur Rimbaud, un joven rebelde, con quien va a Bélgica. Ambos amigos luego irán a Inglaterra en donde luego de varias peleas Verlaine hiere con dos tiros de revolver a Rimbaud.

Verlaine es condenado a dos años de prisión, en donde escribe y publica Romanzas sin palabras, libro en el que se revela el cambio del poeta al catolicismo. Luego de la fallida reconciliación con su esposa y con Rimbaud su vida estaría gobernada por el alcohol. A finales de los 80s es encarcelado nuevamente por agredir a su madre. Muere en Enero de 1896,

luego que el movimiento simbolista lo proclamo “príncipe de los Poetas”

Obras destacadas: Romanzas sin palabras, La buena canción, Las fiestas galantes, Sensatez. Poemas saturnianos, los poetas malditos, cordura.

Jean Arthur Rimbaud

Nace en Charleville-Francia en 1854. Hijo de matrimonio separado, a los 17 viaja a Paris y conoce a Verlaine quien lo introduce a la literatura, antes de los 19 escribe toda su vida lírica.

Rimbaud en su obra refleja gran repulsión por la sociedad Buergesa.

También incursiona en el mundo de las drogas alucinógenas.

Mientras Verlaine pagaba su culpa, Rimbaud publicó en Bruselas en libro en prosa **Una temporada en el infierno**.

En 1876 abandona por completo la literatura e inició una serie de viajes exóticos alrededor del mundo.

Se enlisto en el ejército colonial Holandes y desertó, viajó a Chipre. Recorrió los puertos del Mar Rojo y en 1880 fija como residencia Abisinia, en este sitio se dedicó a traficar marfil y armas. En 1886 publica Las iluminaciones, libro escrito años

atrásen 1891 cuando sus negocios eran productivos, cae enfermo. Tiene un tumor en la rodilla, se traslada a Marsella le diagnostican cáncer y le amputan la pierna, pero es inútil su cáncer estaba infectado por todos sus órganos. Muere el 10 de Noviembre de 1891 Noviembre de 1891, a los 37 años.

Obras destacadas: Iluminaciones, Una temporada en el Infierno, El barco ebrio, La carta del vidente.

Sthephane Mallarmé

Nació en París en 1842. Hijo de un funcionario, a temprana edad quedo huérfano de madre y su vida la de internado en internado hasta concluir sus estudios en el liceo de Sens, donde por el año de 1860 descubrió la obra de Baudelaire.

En 1863 contrajo matrimonio con la inglesa María Gerhard y en este país obtuvo el diploma para la enseñanza del inglés y en Francia empezó su vida de profesor de idiomas. Sus primeros poemas fueron publicados en la revista **Parnaso contemporáneo**, en 1866. Luego de un tiempo llegó a aborrecer la monotonía de esta actividad. Viajo con su esposa a Aviñón en 1867.

En 1971 sus amigos de París le consiguen un puesto en la ciudad y en este mismo año publica **Erodías**. Al igual que Baudelaire traduce los poemas de Poe. En 1876 **Siesta del Fauno** es publicada en la edición de lujo luego de ser rechazada años atrás.

Desde 1885 Mallarmé recibe en su casa a los poetas simbolistas y preside de las tertulias literarias, fruto de estos años y de las reuniones son las obras **Álbum de Verso y Prosa** y **Una tirada de dados no abolirá al Azar**. En 1895 Mallarmé se jubila de la enseñanza y en 1898 muere en su casa de campo en Valvins.

Este último y no menos importante el poeta seleccionado para analizar su obra poética.

Leopoldo María Panero

Nace en Madrid en 1948, hijo del poeta Leopoldo Panero, fue incluido por José María Castellet en la antología *Nueve novísimos poetas españoles* (1970), con versos extraídos de su primera obra, **Por el camino de Swan (1968)**. Luego en **Así se fundó Carnaby Street (1970)** profundizó

en una línea culturalista y anticonvencional, tanto ideológica como desde el punto de vista de la expresión.

En este último libro las referencias a figuras como T. S. Eliot, el Che Guevara o Sacco y Vanzetti se mezclan con otras a Mary Poppins, el Mago de Oz, Peter Pan o Tarzán, personajes procedentes del cuento infantil, del cómic o del cine, ámbito también muy importante en la imaginería personal del poeta.

Desde su primera juventud, su actitud rebelde e inconformista le acarreó serios problemas de adaptación. El aura de malditismo romántico que empezó a crearse alrededor de su figura a partir de su adolescencia fue tanto obra suya como de las circunstancias externas (fundamentalmente, del estreñimiento familiar y educativo).

Sus duras vivencias en la cárcel (con diversos intentos de suicidio), el alcoholismo y la adicción a las drogas marcaron una poesía hipersensible.

Muchas de sus referencias poéticas vienen del mundo mágico y fantástico de la infancia, claves para entender su obra. Con el tiempo, el tema de la locura y sus experiencias psiquiátricas y psicoanalíticas fueron adquiriendo tonos dramáticos debido a su trayectoria vital, ya que vivió largas temporadas en el manicomio de Mondragón. De esta vivencia surgió un importante conjunto de poemas, **Poemas del manicomio de Mondragón (1987)**.

Señalada aún más si cabe por la locura y el desvarío, en 1998 publicó la obra *Mi cerebro es una rosa. Textos insólitos*. La figura de Leopoldo María Panero quedó descarnadamente retratada, junto al recuerdo de sus padres y hermanos, en las

películas *El desencanto* (Jaime Chávarri, 1976) y su continuadora *Después de tantos años* (Ricardo Franco, 1994).

Muere en 2014 en el manicomio de Mondragón.

2.3. POEMAS SELECCIONADOS

Este género de poesía me llamó mucho la atención, debido a que la mayoría o casi todos los exponentes de este género literario han tenido vidas muy decadentes y aun así conservan ese genio poético. Autores incomprensidos en su época, ¿genialidad o locura? , fue su don y también su maldición.

Todas las poesías seleccionadas son del poeta Leopoldo María Panero (1948 - 2014), aparte de ser el más contemporáneo es un poeta español y por lo tanto los poemas no pierden su sentido en su traducción. Los poemas: pertenecen a un mismo libro: Poemas del manicomio de Mondragón (1987).

EN EL OSCURO JARDIN DEL MANICOMIO

En el oscuro jardín del manicomio
los locos maldicen a los hombres
las ratas afloran a la Cloaca Superior
buscando el beso de los Dementes.

Un loco tocado de la maldición del cielo
canta humillado en una esquina
sus canciones hablan de ángeles y cosas
que cuestan la vida al ojo humano
la vida se pudre a sus pies como una rosa
y ya cerca de la tumba, pasa junto a él
una Princesa.

Los ángeles cabalgan a lomos de una tortuga
y el destino de los hombres es arrojar piedras a la rosa.
Mañana morirá otro loco:
de la sangre de sus ojos nadie sino la tumba
sabrà mañana nada.

El loquero sabe el sabor de mi orina
y yo el gusto de sus manos surcando mis mejillas
ello prueba que el destino de las ratas
es semejante al destino de los hombres.

A QUIEN ME LEYERE

Los libros caían sobre mi máscara (y donde había un rictus de viejo moribundo), y las palabras me azotaban y un remolino de gente gritaba contra los libros, así que los eché todos a la hoguera para que el fuego deshiciera las palabras...
Y salió un humo azul diciendo adiós a los libros y a mi mano que escribe: "Rumpete libros, ne rumpant anima vestra": que ardan, pues, los libros en los jardines y en los albañales y que se quemen mis versos sin salir de mis labios:
el único emperador es el emperador del helado, con su sonrisa tosca, que imita a la naturaleza y su olor a queso podrido y vinagre. Sus labios no hablan y ante esa mudez me asombro, caigo estático de rodillas, ante el cadáver de la poesía.

LA MONJA ATEA

Las monjas adoran a su Dios que no existe
mientras el Papa aprieta el gatillo
y dice 'Dios no existe'
es una imaginación de la Iglesia
que está muriendo poco a poco;
los ateos lloran al pie de una estatua.

Y el mundo dice 'Dios no existe'
es una imaginación del Papa
mientras los ateos
lloran y lloran por su belleza perdida
y Dios ya no existe
está llorando en el infierno.
Esta es la estatua entera de la nada

LE BON PASTEUR

Es duro el trabajo de la pesadilla,
es duro
arrastrar de día el carro de las marionetas,
de noche; y ser una de ellas
mañana, cuando abran los ojos
para no ver
que la bailarina de cuerda danzando entre ellas
mueve ella misma el resorte.

El lenguaje dentro de la evolución del hombre ha sido imprescindible, para lo cual se desarrolló un sistema de signos de significación (lenguaje escrito), para su mejor comprensión y comunicación. El lenguaje es el modo de interacción del hombre en el entorno social, cultural, económico y político que se ha venido desarrollando la humanidad desde sus inicios. Con el desarrollo del conocimiento, se han ido desarrollando distintos modos de expresión lingüística, siendo estos: poemas, versos, himnos, alegorías, etc.

Muchos de los autores de poesía tienen como característica en sus textos el uso de: alegorías, metáforas y simbolismos dentro de sus obras, siendo estas la esencia del autor. Cada uno de estos elementos que son reflejados por el autor marcan un movimiento literario, marcando determinados rasgos en común con otros autores, en este caso se ha elegido el movimiento de "Poesía maldita o Les Poètes maudits" debido a su simbolismo un tanto místico y oscuro en cierto punto. Estos simbolismos bajo este contexto oscuro me parece un modo fascinante para descubrir o re-descubrir, toda la significación del autor, mediante el análisis lingüístico y semiótico.

Por último y no menos importante, la poesía usada es de un referente literario contemporáneo, considerado como el último poeta maldito, Leopoldo María Panero, una gran influencia en la poesía en español, fue todo un personaje tildado de "loco", y como no serlo si vivió los últimos años de su vida en un manicomio, tuvo una vida trágica y disfuncional. Genialidad o locura, este es un pequeño homenaje a la vida y obra de este gran autor.

CAPÍTULO 3:

3.1 POESÍA GRÁFICA

Tiene que ver con la experimentación de la imagen en la cual el autor transmite al igual que en cualquier otro lenguaje un mensaje, ya sea un pensamiento, una idea, una ideología, etc. Esta experimentación deja a la imagen en un campo abierto a diversas posibilidades en cuanto a técnicas e incluso podría variar de arte; como la pintura, acción poética, el teatro, la música y la narrativa.

También tiene que ver con la ilustración y sus técnicas aplicadas, y además teniendo que ver con el entendimiento de manera poética; este mensaje dependerá o variará de acuerdo con el receptor dando a la gráfica una interpretación diversa.

3.2. HOMÓLOGOS Y ANÁLISIS.

Lo que buscamos en este proyecto es crear una poesía gráfica o visual para los textos del poeta Leopoldo María Panero, con este objetivo se ha realizado un análisis y elección de artistas que llevan sus trabajos bajo este mismo lineamiento, estos artistas tienen distintos métodos y técnicas para llevar a cabo sus obras. Dentro de esta búsqueda se ha escogido un exponente local y uno internacional.

Lora Zombie

Nacida en un pequeño pueblo de Rusia, en 1990, Lora Zombie se estableció para convertirse en una artista a muy temprana edad. Fue pintora autodidacta primero ganó el reconocimiento en la década de 2000, su obra circuló en línea (web), llegando a millones de personas a través de los blogs, nuevos puntos de venta, y los medios de comunicación social.

Ella ahora es un éxito de ventas en la escena del arte urbano y está ganando la atención del mundo del arte en general. En los últimos años, Lora ha tomado la escena galería por la tormenta con exposiciones en Los Ángeles, Toronto, Nueva York y Rusia (con lo que en el interés de los coleccionistas y aficionados de todo el mundo).

Esta artista maneja la técnica manual para sus ilustraciones, en su gran mayoría su obra está realizada en acuarela, técnica con la cual ella misma define su estilo gráfico como *Grunge art*. Esta definición es usada por las manchas, salpicaduras y pintura en movimiento, dando un aspecto descuidado y además todas sus obras tienen un mensaje que transmitir mediante la imagen. Y por esta misma razón aplicar esta técnica en las ilustraciones a realizar.

Skull Girl – 2014

Análisis

El mensaje icónico codificado o significado nos connota una niña rubia de alrededor 5 años con un ave azul en su pecho, suponiéndose es su mascota la está protegiendo dentro de su ropa, lleva una especie de máscara de una calavera con un ojo en su frente, indicando el tercer ojo dándole una significación mística de cierta clarividencia, suponiéndose como un ser superior; también se ven gotas cayendo del rostro indicando que está

inmersa en un aparente caos y parecieran también algunas llamas que se propagan para el cielo contaminando todo. Por su mensaje icónico no codificado SKULL GIRL o chica calavera sería una interpretación de la muerte, con apariencia de niña.

Los códigos en este caso son analógicos ya que se trata de pintura. Y su significante nos denota que es una técnica de pintura manual, con acuarelas y témperas posiblemente y como un estilo de pintura en movimiento (action painting).

Falling Angel - 2015

Análisis

El mensaje iconico no codificado o significante nos denota un niño rubio de aproximadamente 6 años, con vestimentas blancas y con lo que parecen ser alas, haciendo referencia a un angel, el mismo que esta cayendo aferrándose a una bomba y cayendo en llamas, del angel caen gotas pareciera un cierto magnetismo hacia la tierra o su lugar de aterrizaje, talves es un angel guardian que

intenta salvarnos de la bomba.

Por su mensaje iconico codificado FALLING ANGEL o un angel cayendo / angel caído, sería esta interpretacion un salvador para la humanidad, ya que se arriesga por nosotros a cambio de su muerte. Los codigos son analógicos (pintura). Y el significante

nos denota que es pintura con acuarela y marcadores con un estilo de pintura en movimiento.

Not the End -2015

Analisis

En este caso el mensaje icónico no codificado NOT THE END o no es el fin, es la interpretación de que no existe un final, en este caso no existe la muerte, ya que la muerte da vida y es como una

especie de ciclo natural.

Los códigos son digitales y analógicos, ya que tiene una leyenda en la obra, (texto / lenguaje) y pintura.

El mensaje icónico codificado o significado nos denota un esqueleto de un ser humano en un lugar solitario, a su alrededor crecen flores y algo de vegetación, dando este sentido de los ciclos de la vida, todo inicio tiene su final y viceversa. El significante nos denota que sigue esta misma línea de pintura con acuarela y rotuladores con su toque de estilo *action painting*.

Julio Mosquera

Nació en Cuenca en 1958. Estudió Medicina y Artes en la Universidad de Cuenca. Tiene una maestría en Arte y Diseño. Tiene publicados dos libros 'Journal d'un inventeur, road to nowhere' y el 'Diccionario para Simios'. Acabó de escribir un tercer libro que será publicado en los próximos meses.

Su obra abarca varios campos como textos dibujos, obras de gran tamaño, video arte, etc. Sin embargo, es el dibujo a tinta la técnica que ha sabido explotar durante décadas siendo estas obras las que más lo identifican como artista. Por lo general mientras dibuja va realizando textos, la relación entre texto y dibujo es muy apegada.

Este artista cuencano ha llevado su arte a diferentes exposiciones alrededor del continente, su técnica se basa en dibujos tramados y muy detallados, hechos a mano con tinta lo cual lo hace diferenciarse de otros artistas. Su obra se destaca por ser transgresora.

denota que es dibujo con tinta, con mucho detalle y texturas diversas, y su estilo es propiamente seres anormales o deformes.

Analisis:

Sus códigos son netamente analógicos, ya que se trata de dibujo.

Su mensaje icónico codificado o significado nos denota un ser de aspecto extraño con dos narices y colmillos, además de unas orejas puntiagudas y unas manos en forma de garras, tiene un atuendo extravagante, y un peinado de cola hacia arriba, pareciera ser un ser importante de otro mundo.

Su significante o mensaje icónico no codificado nos

Análisis:

Al tratarse de dibujo sus códigos son analógicos. Pero también lleva códigos digitales, ya que como parte del dibujo una leyenda "...por matar a la madre se le condeno a morir de risa"

Su mensaje icónico codificado o significado nos connota un ser deforme con orejas puntiagudas y una especie de hongo creciendo en su rostro, tiene garras que en una de ellas sostiene un pez, pareciera que llevara un atuendo como un manto que lo cubre. Y lleva algo en la cabeza que lo cubre una especie de gorro o sombrero.

Su significante o mensaje icónico no codificado nos denota que es un dibujo a detalle, realizado a mano con tinta y su estilo marcado con estos seres extraños.

Análisis:

Su mensaje icónico no codificado nos denota que se trata de dibujo a tinta a detalle, mostrando seres anormales y extraños.

Al tratarse de dibujo los códigos siguen siendo analógicos.

El mensaje icónico codificado o significado nos denota un ser de extraña apariencia con orejas puntiagudas y pareciera que tiene algo en su cabeza; además tiene una sola garra en la cual sostiene a otro

ser de menor tamaño con ciertos rasgos similares a este ser, pudiera ser su mascota o inclusive su amigo o familia. Parecieran seres de otro mundo.

CONCLUSIONES:

En cuanto a la poesía grafica se podría decir que es un método de experimentación del autor para llevar a cabo su propósito, que en este caso sería transmitir un mensaje, a través del simbolismo que lleva la gráfica, ya que este mensaje puede ser entendido de diversas formas por el receptor o receptores, se podría entenderlo de diversas formas según la cultura o el entorno del receptor, por esta razón es que la publicidad abarca grandes targets para sus campañas publicitarias, de este modo ellos dan un mensaje claro e icónico con cierta cromática, tipografía, e incluso recurrir a una gráfica de este tipo, la poesía grafica podría bien ser un método muy útil para dar este doble mensaje: significado (mensaje connotativo) y significante (mensaje denotativo). Para ello me parece necesario conocer un poco de la semiótica y así entender mejor la imagen, o en este caso interpretar el mensaje lingüístico y su simbolismo.

La homología que se hizo fue también como un punto de partida o referente de que es lo que se está realizando en este campo en el área local y en el área internacional, para así tener un lineamiento de cómo está el medio de la ilustración poética o poesía gráfica, teniendo en cuenta que pueden tener varios mensajes en sus iconos o símbolos; este modo sería la mejor forma de combinar, un mensaje lingüístico y un mensaje gráfico.

CAPÍTULO 4:

PROCESO DE INTERPRETACIÓN GRÁFICA.

4.1: BRIEF.

4.1.1.- Resumen del proyecto.

Este proyecto está basado en la aportación al diseño editorial y al campo de la literatura, específicamente al de la poesía; en cuanto al aporte como tal, sería el estudio del método y la forma de plasmar las ideas y sentimientos de las líneas de los poemas, mediante el uso de colores, formas, e imágenes, para de este modo llegar a la interpretación de la poesía de una manera visual. Llegando así a darle una perspectiva diferente al modo de comprender o interpretar la poesía. En cuanto a la poesía, la que más me ha llamado la atención es la de los “poetas malditos”, ya que su poesía es muy metafórica e interpretativa.

4.1.2.- Objetivo general del proyecto.

El producto final sería un folleto de poesía ilustrada, teniendo así facilidad de transporte y podría ser llevado fácilmente, siendo este folleto una recopilación de “poesía maldita”, con ilustraciones que acompañan sus textos, Para estas ilustraciones se utilizará la técnica de pintura digital bajo una misma línea gráfica. Esto se realizará para mostrar una nueva propuesta en el diseño editorial de la poesía dentro de nuestro medio local.

4.1.3.- Necesidad que busca satisfacer.

En nuestro entorno local, he observado que el modo de publicar este tipo de literatura es de un modo muy apegado a los textos

comunes, ya que en nuestro medio hay desconocimiento o desinterés de esta actividad interdisciplinaria. La literatura y el diseño gráfico de cierto modo están completamente desapegados en cuanto a publicaciones editoriales, lo que me parece un error, debido a que el diseño editorial debería ir de la mano con las publicaciones literarias, para así mostrar los textos de una manera más dinámica e incluso llegar a transmitir mucha más expresividad en el caso de la poesía.

4.1.4.- El Mercado:

4.1.4.1.- Tamaño y segmento del mercado.

El segmento que se desea cubrir abarca un grupo considerable de gente que guste de la lectura, con una educación superior o que sea un lector frecuente, o simplemente visite una librería y encuentre este tipo de poesía ilustrada.

Según encuestas del año 2010, alrededor de 356.783 personas en el Azuay han cursado estudios universitarios, esto es el 22.5% de la población de la provincia, siendo este el tamaño del mercado al que se debe llegar. (Fuente: SIISE. Datos CPV. 2010)

4.1.4.2.- Análisis de la competencia:

Un ejemplo de un homólogo lanzado en el 2012 por la editorial chilena Amanuta decidió publicar, de manera independiente versiones poéticas de Gabriela Mistral, acompañando cada una de ellas con las ilustraciones de Carles Ballesteros, que enriquecen el texto, dándole un aire de moderno y acercándose a la estética contemporánea.

De la barranca, la niña
miró a la loma cercana:
ya se apretaba la noche
como una negra cuajada.

En lo alto de una loma
está encendida una casa,
y pestaña en la sombra
como una madre que llama.

6

(Blanca Nieves, editorial Amanuta, 2012)

Duérmese profundamente,
y su respirar se apaga;
se le oye el corazón
como grillo en una caja.
Llegaron los siete enanos.
Riendo entran en la casa,
y se sientan a la mesa
y se cruzan sus miradas.

14

(Blanca Nieves, editorial Amanuta, 2012)

4.1.5.- El consumidor

4.1.5.1.- Target: Perfil demográfico del consumidor.

Hombre y mujeres entre los 18 hasta los 35 años solteros o casados, que vivan en Cuenca, que les guste la lectura, con un nivel de ingresos medio y medio-alto, estudios universitarios.

4.1.5.2.- El contexto del consumo del producto.

Librerías o puntos de venta de libros en donde el producto pueda ser mostrado para darlo a conocer como una nueva propuesta.

4.1.6.- Comercialización:

4.1.6.1.- Canales de venta: el canal de venta sería directo, en este caso el fabricante vende al punto de venta sin intermediarios. (Fabricante - puntos de venta - consumidor final).

Medios de distribución: la distribución se la realizaría directamente al punto de venta.

4.1.6.2.- Tipo de promoción del producto.

En cuanto a la promoción del producto se realizaría publicidad impresa en formatos medianos y grandes; tales como afiches, hojas volantes, banners. Otro tipo de promoción que se realizaría es publicidad en el punto de venta (librerías interesadas en el producto).

4.1.7.- El producto

4.1.7.1.- Principales características del producto:

En lo expresivo: En cuanto a lo expresivo me atrevería a decir que la ilustración o línea gráfica tomada es meramente para un público adulto, tratando de mostrar este lado enigmático y hasta en cierto punto oscuro de este tipo de poesía.

En lo comercial: en este punto el producto no sería de tipo comercial 100%, ya que no es para un público general, sino más bien para un grupo selecto que guste de la poesía y la ilustración, si bien es cierto no es tan comercial, al ser una innovación dentro del área local llamaría la atención de un considerable número de consumidores.

En lo funcional: Lo funcional del producto sería el entendimiento mismo de la ilustración como una extensión de la poesía, se ha tratado de fusionar texto e ilustración para concretar un folleto práctico e inclusive que pueda ser llevado en un bolsillo.

En lo tecnológico: Por último y no menos importante la tecnología; si bien es cierto estamos en una época de avances tecnológicos grandiosos, en cuanto a este punto podría decir que se realizarían tirajes cortos de impresión offset, cuidando la calidad y el número de ejemplares.

4.1.7.2.- Análisis *FODA* del producto.

Fortalezas: Es algo nuevo en el mercado local, formato de fácil manipulación, precio accesible.

Oportunidades: Sobresalir entre otras publicaciones similares, dar a conocer este tipo de ilustración, causar mayor interés en estas publicaciones interdisciplinarias.

Debilidades: Los tirajes cortos incrementan costos de producción, la distribución del producto.

Amenazas: No tener la acogida esperada, no tener apoyo de librerías o puntos de venta, autofinanciación.

4.1.7.3.- Presupuesto

Al ser el lanzamiento de un folleto ilustrado de poesía, como ya se lo ha mencionado anteriormente la producción sería un tiraje pequeño de ejemplares, alrededor de 100 como inicio del proyecto, de acuerdo a la acogida se verá si hay necesidad de un segundo tiraje de impresión, El valor aproximado de un ejemplar estaría alrededor de 7 dólares. En este caso el presupuesto inicial para el lanzamiento del proyecto sería de \$800 a \$1000 dólares incluyendo la parte publicitaria (impresa).

4.2.- ANÁLISIS DE POEMAS PARA SU INTERPRETACIÓN.

Una vez que se han seleccionado los poemas con los cuales se va a trabajar, estas propuestas de ilustración y posterior creación de un producto editorial como soporte de las mismas, se plantea en este apartado la propuesta de análisis semiótico de dichos poemas mediante un proceso basado en la teoría semiótica de Roland Barthes. Esto es, tomando en cuenta tanto el mensaje lingüístico, específicamente los textos de los poemas seleccionados, y el mensaje icónico codificado y no codificado de las propuestas gráficas que se derivan naturalmente del mensaje lingüístico.

Para el análisis del mensaje lingüístico, hemos propuesto un cuadro de tres columnas. En la primera encontramos el poema, su título y su desarrollo subdividido en párrafos. En la segunda columna se resume el mensaje lingüístico denotativo, es decir, la descripción denotativa o literal de los textos que representan lugares, objetos, personajes y acciones. Por último, en la tercera columna encontramos el mensaje lingüístico connotativo el cual se sintetiza, a manera de palabras clave, las ideas que connotan dicho texto. Así tenemos por ejemplo:

POEMA	MENSAJE LINGÜÍSTICO DENOTATIVO	MENSAJE LINGÜÍSTICO CONNOTATIVO
En el oscuro jardín del manicomio	El título hace referencia de lugar y situación.	Lugar de oscuridad, naturaleza y locura.
En el oscuro jardín del manicomio los locos maldicen a los hombres las ratas afloran a la Cloaca Superior buscando el beso de los Dementes.	Lugar: oscuro jardín del manicomio Personajes: locos (dementes), hombres, ratas, Objetos: cloacas. Acciones: Maldecir, aflorar, buscar, besar.	Encierro, oscuridad, demencia.
Un loco tocado de la maldición del cielo canta humillado en una esquina sus canciones hablan de ángeles y cosas que cuestan la vida al ojo humano la vida se pudre a	Lugar: esquina, tumba. Personajes: loco, ángeles, princesa. objetos: ojo, pies, rosa	Humillación, abandono, desolación, vida y muerte, pesimismo, tristeza.

sus pies como una rosa y ya cerca de la tumba, pasa junto a él una Princesa.	Acciones: cantar, podrir, pasar.	
Los ángeles cabalgan a lomos de una tortuga y el destino de los hombres es arrojar piedras a la rosa. Mañana morirá otro loco: de la sangre de sus ojos nadie sino la tumba sabrá mañana nada.	Lugar / tiempo: mañana Personajes: Ángeles, tortugas, hombres objetos: piedras, rosas, tumba, ojos Acciones: cabalgar, morir, arrojar.	Alucinación, muerte, desesperación, soledad, decepción, impotencia.
El loquero sabe el sabor de mi orina y yo el gusto de sus manos surcando mis mejillas ello prueba que el destino de las ratas es semejante al destino de los hombres.	Lugar / tiempo: destino Personajes: Loquero, ratas, hombres objetos: orina, manos, mejillas Acciones: saborear, surcar	Destino, fin, encuentro.

POEMA	MENSAJE LINGÜÍSTICO DENOTATIVO	MENSAJE LINGÜÍSTICO CONNOTATIVO
A quien me leyere	El título hace referencia a próximos lectores del autor	Persona próxima a la lectura de la poesía.
Los libros caían sobre mi máscara (y donde había un rictus de viejo moribundo), y las palabras me azotaban y un remolino de gente gritaba contra los libros, así que los eché todos a la hoguera para que el fuego deshiciera las palabras...	Objetos: libros, máscaras, hoguera, remolino Personajes: viejo moribundo, gente. Acciones: caer, azotar, gritar, echar, deshacer,	Caos, desesperación, fuego,
Y salió un humo azul diciendo adiós a los libros y a mi mano que escribe: "Rumpete libros, ne rumpant anima vestra": que ardan, pues, los libros en	Acciones: Salir, decir, escribir, arder, quemar, salir, sonreír, imitar Personajes:	Llamas, humo, imitación.

los jardines y en los albañales y que se quemen mis versos sin salir de mis labios: el único emperador es el emperador del helado, con su sonrisa tosca, que imita a la naturaleza y su olor a queso podrido y vinagre.	emperador, Lugar: jardines, albañales, naturaleza Objetos: humo azul, libros, labios, helado, queso podrido y vinagre,	
Sus labios no hablan y ante esa mudez me asombro, caigo estático de rodillas, ante el cadáver de la poesía.	Acciones: hablar, quedarse mudo, caer estático, Personajes: cadáver, Objetos: labios, rodillas, cadáver de la poesía.	Mudez, muerte

POEMA	MENSAJE LINGÜÍSTICO DENOTATIVO	MENSAJE LINGÜÍSTICO CONNOTATIVO
La Monja Atea	El título hace referencia a una contradicción.	Una revelación en contra de la iglesia por parte de sus acólitos.
Las monjas adoran a su Dios que no existe mientras el Papa aprieta el gatillo y dice 'Dios no existe' es una imaginación de la Iglesia que está muriendo poco a poco; los ateos lloran al pie de una estatua.	Acciones: adorar, apretar el gatillo, decir, imaginar, morir, llorar Personajes: monjas, Dios, iglesia, ateos, Lugar: al pie, Objetos: estatua.	Suicidio, incredulidad, muerte y llanto.
Y el mundo dice 'Dios no existe'	Acciones: decir, existir, imaginar, llorar,	Oposición,

es una imaginación del Papa mientras los ateos lloran y lloran por su belleza perdida	perder. Personajes: mundo, Dios, Papa, ateos, Objetos: labios, rodillas, cadáver de la poesía.	invención, negación y Nostalgia.
y Dios ya no existe Está llorando en el infierno. Esta es la estatua entera de la nada	Acciones: existir, llorar Personajes: Dios, la nada. Lugar: Infierno Objetos: estatua	Sufrimiento y "la nada"

POEMA	MENSAJE LINGÜÍSTICO DENOTATIVO	MENSAJE LINGÜÍSTICO CONNOTATIVO
Le bon pasteur	El título hace referencia a un personaje. "el buen pastor"	Persona que guía a su rebaño,
Es duro el trabajo de la pesadilla, es duro arrastrar de día el carro de las marionetas, de noche; y ser una de ellas mañana, cuando abran los ojos para no ver que la bailarina de cuerda danzando entre ellas mueve ella misma el resorte.	Acciones: trabajar, arrastrar, ser, soñar (pesadilla), abrir, ver, danzar, mover. Personajes: marionetas, bailarina Lugar: Infierno Objetos: carro, ojos , cuerda, resorte	Tormento, conversión, ceguera.

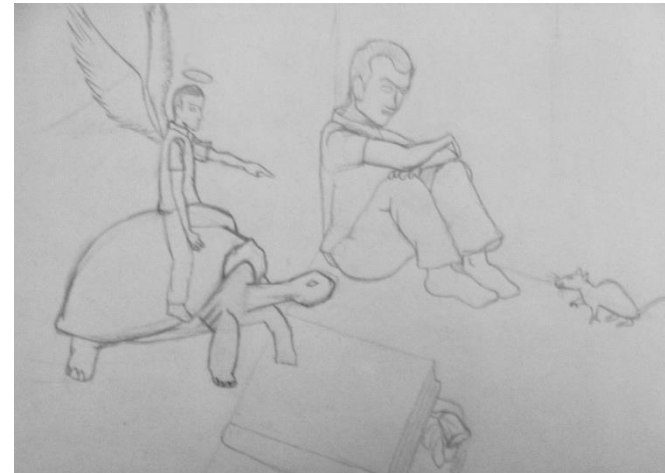
4.3.- BOCETAJE Y CONCRECIÓN GRÁFICA

Para el bocetaje se ha tomado en cuenta el mensaje lingüístico denotativo y connotativo, tomando los puntos más sobresalientes o importantes tales como: personajes, lugares o acciones y también el contexto en el que se desenvuelven cada uno de ellos dentro de cada poema.

A continuación analizaremos cada uno de ellos:

Poema: En el oscuro jardín del manicomio.

En el caso de este poema lo que se tomó en cuenta para el boceto fue: Humillación, ratas, rosas, ángeles a lomo de una tortuga, rosas, “, sangre de sus ojos”, oscuridad,

(Boceto– idea)

Tomando en cuenta los puntos antes mencionados se realizó un boceto de un acercamiento a la idea principal; Para luego digitalizarla y llegar a la concreción gráfica.

(Digitalización y color)

(Ilustración final para el poema: **"En el oscuro jardín del manicomio"**)

Análisis semiótico:

El mensaje icónico codificado o significado nos connota a un hombre joven con alas blancas y una aureola dorada, haciendo referencia a un ángel o a un personaje ficticio, este personaje de cabello castaño se encuentra sentado sobre una tortuga gigante, que al parecer el controla y guía. Podemos observar también a otro personaje sentado en la esquina de una habitación oscura y pequeña indicando un encierro, este segundo personaje tiene algo rojizo resbalando por su rostro, indicando que llora sangre lo cual indicaría sufrimiento y desolación, alrededor de este segundo personaje se encuentran ratas lo cual nos indicaría inmundicia y suciedad. Otro objeto que podemos observar es un libro sobre una rosa, la rosa nos indica naturaleza muerta ya que no esta es su entorno natural y en cuanto al libro indicaría que a este personaje humillado le gusta la lectura.

Por su mensaje icónico no codificado “En el oscuro jardín del manicomio” sería una interpretación de la vida de encierro y oscuridad del autor dentro del manicomio de Mondragón (España), en donde permaneció hasta el final de sus días (2014).

Los códigos en este caso son analógicos ya que se trata de ilustración. Y su significante nos denota que es una técnica de pintura digital, y con un estilo de pintura con ciertos rasgos de pintura al óleo.

En cuanto a los colores y texturas todas las ilustraciones llevan colores agrisados para mostrar cierta oscuridad y esta textura de

pintura al óleo un tanto exagerada con el fin de mostrar movimiento, alucinaciones, distorsión del espacio y locura.

Poema:

A quien me leyere.

En el caso de este poema lo que se tomó en cuenta para el boceto fue: libros, máscara, hoguera, remolino, humo azul. Jardín, y cadáver. Con todas estas ideas se realizó una composición tratando de expresar lo que desde mi punto de vista es lo esencial de este poema. Para luego digitalizarlo y finalizarlo.

(Boceto a color de la idea)

(ilustración final para el poema: “A quien me leyere”)

paisaje desértico y desolado.

Análisis semiótico:

El mensaje icónico codificado o significado nos connota a un lugar un poco desértico en donde se encuentran gran cantidad de huesos entre la poca vegetación existente del lugar, estos huesos tienen rasgos humanos, así que podríamos decir que es un cadáver humano. Este cadáver, que aún conserva ciertos rasgos de postura, está ardiendo en llamas, y de estas llamas a su vez nace un remolino azul, un remolino que arrastra libros y máscaras, haciéndose referencia como si el cadáver se desprendiera de sus antiguas pertenencia o tormentos, todo esto ocurriendo bajo el

También se podría decir que el remolino extrae los males mundanos de este ser, siendo así las llamas un medio de purificación del ser que habitaba en ese esqueleto. Este contraste entre vida y muerte (naturaleza y cadáver) también nos puede connotar un inicio y un final de cada cosa o ser viviente, todo en el universo tiene un inicio y un final.

Por su mensaje icónico no codificado “A quien me leyere” hace referencia al mensaje que tiene su poema para su próximo lector, es una especie de dedicatoria.

Los códigos en este caso también son analógicos ya que se trata de ilustración. Y su significante nos denota que es una técnica de pintura digital, y con un estilo de pintura con ciertos rasgos de pintura al óleo. Lleva la misma línea gráfica que la ilustración anterior.

Poema:

La monja atea.

En el caso de este poema lo que se tomó en cuenta para el boceto fue: monja, muerte, “la nada”.

Con estos 3 puntos antes mencionados se realizó un boceto de un acercamiento a la idea principal; Para luego digitalizarla y llegar a la concreción gráfica.

(Digitalización de ilustración)

(Color y detalles)

(ilustración final para el poema: “La Monja atea”)

Análisis semiótico:

El mensaje icónico codificado o significado nos connota un paisaje árido y desolado, dentro de la composición también se observa unas manchas rojas en la parte superior, estas manchas podrían tratarse de sangre, esta mancha tiene movimiento, como si hubiese salpicado.

También hay un personaje femenino de cabello castaño, lleva vestimentas negras, como una especie de vestido, esta mujer además lleva en su cuello un collar de una cruz, lo cual nos indica que es una persona religiosa o creyente, en su mano lleva un revólver el cual apunta hacia su frente, la expresión del rostro de esta mujer es de dolor o

tragedia. En segundo plano podemos observar una especie de disco o base circular, pudiendo ser una estructura de algo inconcluso.

También podríamos interpretar que el personaje observa esta estructura inconclusa y al mismo tiempo siente una angustia que la lleva a quitarse la vida, salpicando con sangre esta escena trágica.

Por su mensaje icónico no codificado “la monja atea” hace referencia a una persona sumamente religiosa y contradictoriamente es atea, esta contradicción es su modo de expresar el rechazo a la iglesia que tenía el autor (Panero).

Los códigos en este caso también son analógicos ya que se trata de ilustración. Y su significante nos denota que es una técnica de pintura digital, y con un estilo de pintura con ciertos rasgos de pintura al óleo. Lleva la misma línea gráfica que la ilustración anterior colores agrisados y texturas que sugieren movimiento a la ilustración.

(boceto inicial)

Poema: Le bon Pasteur.

En el caso de este poema lo que se tomó en cuenta para el boceto fue: el carro, marionetas, bailarina, cuerda.

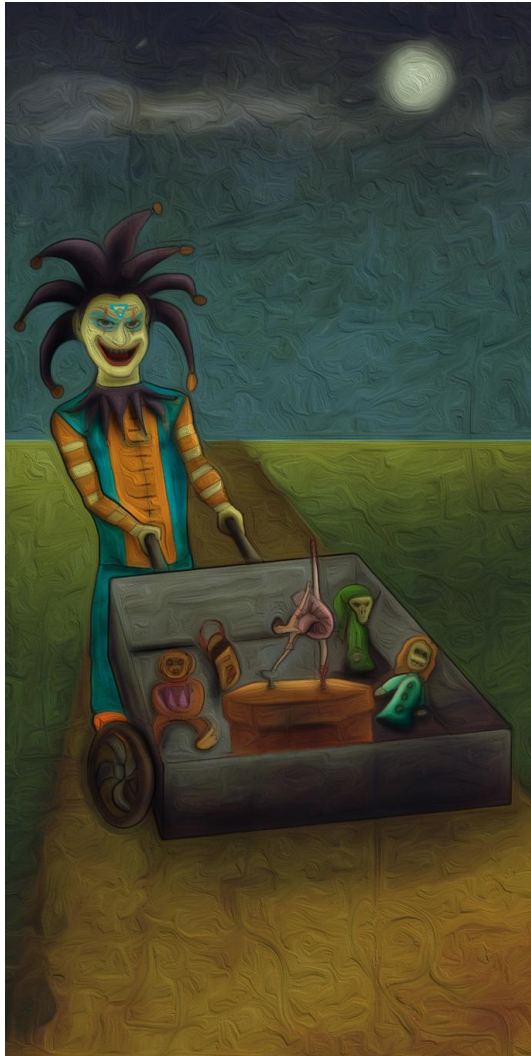
Con estos 4 puntos antes mencionados se realizó un boceto de un acercamiento a la idea principal; Para luego digitalizarla y llegar a la concreción gráfica.

(digitalizacion y color)

(ilustración final para el poema: “**Le bon Pasteur**”)

Análisis semiótico:

El mensaje icónico codificado o significado nos connota un paisaje nocturno de luna llena un poco nublado, en un lugar con vegetación y muy alejado se observa un angosto camino por el cual pasa el personaje vestido de arlequín llevando una carreta con muñecos colocados de una manera extraña; este arlequín tiene en su frente algo que parece un tercer ojo haciendo referencia a un ser de mayor percepción, también tiene una sonrisa muy exagerada lo cual lo hace ver un tanto sombrío.

En esta carreta entre los muñecos hay una bailarina de cuerda, que al parecer se da cuerda ella misma.

Es una escena muy circense, en este caso el personaje del arlequín es una personificación del autor, debajo de este disfraz de arlequín. Que se nombra en otra de las poesías del autor que asegura no recordar donde puso un disfraz de arlequín que llevó a una fiesta de disfraces.

CAPÍTULO 4.4.- PRODUCTO FINAL.

Con las ilustraciones anteriormente analizadas se realizó la diagramación del producto final que es un folleto de poesía ilustrada, para este folleto se tomó en cuenta integrar el sistema conceptual de las ilustraciones, para lo cual se usó una textura de papel antiguo y arrugado.

La técnica de la ilustración es pintura digital con retoque en Photoshop, en cuanto a la cromática todas las ilustraciones tienen colores agrisado, para dar el mensaje de un lugar oscuro y llevarnos al contexto del poema, en el caso de las texturas en cambio se tomó como opción, hacer una textura de pincel al óleo, para que la pintura tome movimiento, y dar así un mensaje de disonancia del entorno, un entorno caótico, de cierta alucinación o locura,

Tratando de simplificar el diseño editorial se tomó como prioridad unificar los textos con las ilustraciones, se entrelazaron los títulos a las ilustraciones con transparencias. En cuanto a la tipografía se usó tipografía de palo seco, para dar un toque renovado a los típicos textos literarios.

En cuanto a la parte editorial se tomó en cuenta que al ser un nuevo producto tendría que llevar la tipografía que hoy en día es el más usado palo seco o sans serif, el tipo: **Helvetica Neue**

Regular y Bold. Por otra parte la numeración del folleto se lo realizó en números romanos, para darle ese toque clásico junto con la textura del fondo,

Se tomó en cuenta las 4 propuestas para la decisión de realizarlo a manera de cuadríptico, para de este modo optimizar el espacio y facilitar su manipulación, en cuanto a la retícula se respetaron

los márgenes hasta cierto punto, ya que al ser un folleto ilustrado la parte gráfica lleva mucha importancia se decidió dividir el espacio entre texto e imagen.

También se realizó un cobertor para este folleto, en este caso el cobertor tiene una portada con una ilustración. El concepto gráfico de la portada es expresar todo ese simbolismo del autor, haciendo referencia a este lenguaje de metáforas, más que un folleto de poesía ilustrada, es una experimentación de la interacción con diferentes ramas del arte, un entendimiento de todo el simbolismo intrínseco de la poesía.

Para el cobertor se usó la misma tipografía que en el folleto: **Helvetica Neue Bold** para los títulos y *Ultra Light* para los subtítulos, se realizó bajo este mismo concepto de papel envejecido.

Esta es la retícula usada:

I

En el oscuro jardín del manicomio

En el oscuro jardín del manicomio los locos maldicen a los hombres las ratas afloran a la Cloaca Superior buscando el beso de los Dementes. Un loco tocado de la maldición del cielo canta humillado en una esquina sus canciones hablan de ángeles y cosas que cuestan la vida al ojo humano la vida se pudre a sus pies como una rosa y ya cerca de la tumba, pasa junto a él una Princesa.

Los ángeles cabalgan a lomos de una tortuga y el destino de los hombres es arrojar piedras a la rosa.

Mañana morirá otro loco: de la sangre de sus ojos nadie sino la tumba sabrá mañana nada. El loquero sabe el sabor de mi orina y yo el gusto de sus manos surcando mis mejillas ello prueba que el destino de las ratas es semejante al destino de los hombres.

II

A quien me leyere.

Los libros caían sobre mi máscara (y donde había un rictus de viejo moribundo), y las palabras me azotaban y un remolino de gente gritaba contra los libros, así que los eché todos a la hoguera para que el fuego deshiciera las palabras...

Y salió un humo azul diciendo adiós a los libros y a mi mano que escribe: "Rumpete libros, ne rumpant anima vestra": que ardan, pues, los libros en los jardines y en los albañales y que se quemen mis versos sin salir de mis labios: el único emperador es el emperador del helado, con su sonrisa tosca, que imita a la naturaleza y su olor a queso podrido y vinagre.

Sus labios no hablan y ante esa mudez me asombro, caigo estático de rodillas, ante el cadáver de la poesía.

III

La Monja Atea

Las monjas adoran a su Dios que no existe
mientras el Papa aprieta el gatillo
y dice 'Dios no existe'
es una imaginación de la Iglesia
que está muriendo poco a poco;
los ateos lloran al pie de una estatua.

Y el mundo dice 'Dios no existe'
es una imaginación del Papa
mientras los ateos
lloran y lloran por su belleza perdida

y Dios ya no existe
Está llorando en el infierno.
Esta es la estatua entera de la nada

IV

Le Bon Pasteur

Es duro el trabajo de la pesadilla,
es duro arrastrar de día
el carro de las marionetas,
de noche; y ser una de ellas
mañana, cuando abran los ojos
para no ver
que la bailarina de cuerda
danzando entre ellas
mueve ella misma el resorte.

Porta – folleto

CONCLUSIONES:

A través del estudio de la semiótica podemos analizar de mejor manera la gráfica que muestra la industria de la publicidad hoy en día, analizar mejor algunos elementos y su significado icónico, podemos discernir mejor el contenido de la gráfica, e inclusive usarla de mejor manera. También se podría decir que se ha llegado a fusionar estas dos ramas del arte: el literario y el gráfico, y con esto llegar a ese público que gusta de la literatura y la ilustración, siendo este el aporte de este proyecto. Esta fusión literaria – gráfica, nació de la idea de la poesía grafica ya antes mencionada y todo esto conlleva la lectura, entendimiento, análisis y codificación o interpretación de la obra literaria del autor, esta fusión me parece muy interesante, ya que en el campo local si bien es conocido este tipo de textos, no se lo ha explotado como se debería, por lo que se ha llevado a cabo este folleto literario, siendo como una estocada a la exploración de este tipo de arte.

La semiótica puede llegar a ser muy útil para la creación y entendimiento de la imagen, y por eso se ha propuesto analizar la imagen desde el punto de vista de la semiótica, y se ha tenido como resultado una experimentación gráfica para esta creación de imagen decodificada desde los textos literarios del autor.

Por otra parte la semiótica nos ayuda en entender mejor el lenguaje (escrito - imagen), y de esta manera podemos ordenar lo que se desea mostrar en un producto gráfico con un mensaje, siendo así una herramienta muy útil para la producción de imágenes. Manejándola de una correcta forma podría bien usarse como una aliada para el diseño gráfico e inclusive la publicidad que maneja también muchos mensajes o dobles mensajes.

Hoy en día todo nuestro entorno esta bombardeado por la publicidad, y si bien es cierto que las sociedades son regidas por signos, más nos vale tener conocimiento de esta herramienta que nos permitirá una mejor lectura de la imagen que nos muestra el medio en el que vivimos. La importancia de los signos es esencial en el desarrollo de las sociedades y con ello conocerlas o discernir mejor sobre ellos es de suma importancia, y más aún cuando se trata del diseño gráfico es un medio gobernado por símbolos y el estar al tanto de ellos es indispensable.

REFERENCIAS

- Alvarado, R. (2015). *Semiótica 1, cuaderno docente*. Cuenca, Ecuador: Universidad de Cuenca.
- Barthes, R. (1970). *Retórica de la imagen en Communications*. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo.
- Barthes, R. (2001). *Mitologías*. México, D.F.: Siglo XXI.
- Beuchot, M. (2004). *La semiótica. Teorías del signo y del lenguaje en la historia*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Corleto, R. (2013). *Traducción, introducción y notas del Dr. Corleto*. Obtenido de www.cronologia.it/storia/a1909c.htm
- Crow, D. (2008). *No te creas una palabra. Una introducción a la semiótica*. Barcelona: Promopress.
- Pérez, J. (2008). *Definición de poesía*. Obtenido de <http://definicion.de/poesia/#ixzz3ruQqeTgQ>
- Rincones de Arte S.R.L. (2009). *Retratos pasados, geometrías y partos*. Obtenido de <http://www.objeto-a.com.ar/blog/index.php?modo=leer&idpost=274>
- Vázquez, A. (2012). *Poesía maldita. Los poetas malditos. Conceptos y Características*. Obtenido de <http://periodicomuralterceroe.blogspot.com/2012/12/poesia-maldita-los-poetas-malditos.html>
- Zecchetto, V. e. (2000). *Seis semiólogos en busca de lector*,. Quito: Aby-Yala.

ANEXOS

ENTREVISTA A JULIO MOSQUERA

¿Cómo describe usted su obra en términos generales?

Su obra abarca varios campos como textos dibujos, obras de gran tamaño, video arte. Por lo general mientras dibuja va realizando textos, la relación entre texto y dibujo es muy apegada.

“Pues realizo dibujos, obras de gran tamaño, textos, video arte y también cuando estoy escribiendo también estoy dibujando, son muy vecinos entre los dos, cuando voy dibujando tengo una serie de ideas que después las voy escribiendo; por eso es que los dibujos son muy parecidos a los textos.”

¿Sus ilustraciones tienen como trasfondo un discurso común? Si es así cuál es ese discurso?

“yo creo que en el fondo sí, hay cosas que se van dando cuenta, a mí me gusta mucho hacer las cosas, al hacerlas me siento muy bien, ese es el trasfondo de todo, mas allá de si se vende o no la obra. A mí lo que me interesa es: todo lo que pueda crear, compartir mediante los libros”

¿Cómo describe la relación entre texto e ilustración?

“Es muy importante y le voy a dar dos alternativas: una, que a partir de las fotos (imágenes) salgan los poemas (textos), por ejemplo... hay un músico ecuatoriano Juan Campoverde, profesor de una universidad norteamericana y vino a cuenca por el interés en mis dibujos y quería mis dibujos para una ópera, quiero su obra para poder imaginar, llevo sus dibujos y construyó

su teoría sobre estos dibujos y realizo su música, (opera), cosas increíbles. El promociona su disco con un texto que dice: “ si no te gusta la música, te va a gustar las ilustraciones de Julio Mosquera, tanto la música como la ilustración pueden hacerse adictivas “. Ese es el texto de presentación del disco. Y lo otro es a partir del texto crear el dibujo.”

¿Considera que su obra puede clasificarse como poesía ilustrada?

“vera el problema es más bien el termino poesía, a lo mejor lo que hago no es poesía, entonces normalmente lo que he estado haciendo son textos cortos apegados a un arte, porque yo no soy poeta. Pero considerando a la obra como poesía en sí, eso es lo que yo hago”

¿Considera a la ilustración como sistema o medio de lenguaje?

“si la ilustración es eso, a mí me parece fascinante la ilustración... por ejemplo a mí en términos de composición, toda la vida se han hecho como una balanza, si ud. pone un punto en un lado tiene que poner un cuadrado en el otro lado, equilibrar la balanza de la composición, entonces si un pone un poco de cosas de un lado, la composición contemporánea le da mucha importancia al idioma (lenguaje), entonces al poner muchos elementos, podríamos equilibrar con este lenguaje literario, entonces al poner la palabra puta, por ejemplo ya equipara todo lo demás, esto es formidable, propio del arte contemporáneo”

ANEXOS

ENTREVISTA A JUAN CARLOS ASTUDILLO

ESCRITOR Y POETA CUENCANO.

¿Cómo define usted a la poesía maldita?

Poesía in-entendida o sub-entendida; poesía que no acepta tabúes dentro de su expresión cognitiva y que se supo adelantada a su entorno.

¿Cuáles son las principales características de este género poético en particular?

Más que un género poético se debe hablar de una forma de vida de ciertos poetas reflejada en características puntuales de su poética, entre las que se deben mencionar el hermetismo cifrado en una simbología compleja, oscura si se quiere, así como una marcada posición anti-social en el sentido de su rechazo a los estatutos o referentes morales de cada época.

¿Cuáles son los principales referentes de la poesía maldita?

A lo largo de la historia han sido varios los escritores que han sido llamados de esta manera, empezando por el grupo de Paul Verlaine: Arthur Rimbaud, Tristan Corbiere, Stéphane Mallarmé, Valmore, Auguste Villiers de L'Isle-Adam y Pauvre Lelian. Encontramos luego a otros poetas extemporáneos y de diferentes latitudes, entre los que es justo nombrar a: Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe, François Villón, Gérard de Nerval, el Conde de Lautréamont, John Keats, García Lorca y, actualmente, a Leopoldo María Panero.

¿Qué aporte ha tenido la poesía maldita para la literatura universal?

Desde el simbolismo francés hasta la contemporaneidad el aporte de los poetas llamados “malditos” es inabarcable, por la propuesta constante de re-construcción de la expresión poética, sus herramientas, derroteros y estética en general.